

山西大同云冈石窟，是北魏时期各类艺术的代表作。它为研究北魏时期音乐史，乐器发展史提供了宝贵资料。

——题记

山川随云秀 佛灯共天长

——解读云冈石窟艺术之魅

黄凝薇

北魏时期，山西曾经是中国佛教最发达、佛教文化最灿烂的地方，大同云冈石窟就开创于此，它有着无数的艺术珍宝，又充满了神秘色彩，令人为之神往。在云冈石窟的雕刻中，可以看到外来文化在中国的传播以及怎样与中国文化相融合。笔者试从音乐文化的角度作一些探讨，阐明南北朝民族的交流融合对音乐文化的影响和推动作用。

一、历史溯源

北魏是由鲜卑族所统治的王朝。魏孝文帝在执政（467—499年）的32年间，不仅完成了云冈石窟的筑造，而且在洛阳营造龙门石窟，还修建了少林寺，建树可谓大焉。这段时期随佛教而来的异域文化也为中国传统文化补充了许多充满生机的血液。据文献记载，北魏和平年间（460—471年）由著名和尚昙曜主持开凿的五所石窟（现编号第十六窟至第二十窟），是当时开凿最早的所谓“昙曜五窟”。其他主要洞窟，也大多完成于北魏太和十八年（494年）孝文帝迁都洛阳之前，距今已有1500年的历史。

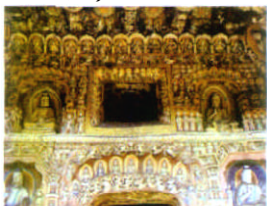
二、石窟概况

云冈石窟位于山西大同市以西16公里的武周山南麓。始凿于北魏文成帝和平初年（460年），一直延续至孝明帝正光五年（524年）。石窟依山开凿，东西绵延1公里，主要洞窟有45个，大小佛龛252个，造像有51,000余尊，可谓气势恢宏，雕刻精细，内容丰富。它不仅吸收借鉴了印度犍陀罗佛教艺术，还有机地融合了中国传统艺术风格。这是当时佛教思想流行的体现和北魏社会生活的反映，也是追溯古代中西文化交流和人民友好往来的实物佐证。

三、石窟与音乐文化交流

随着政治、经济和文化的频繁接触，音乐文化也得到了交流融合的机会。这一时期各少数民族和外国音乐相继传入，同时带来了各种乐器和各民族深厚悠久的民间乐舞艺术在此积淀。据统计，石窟中目前有22个洞窟雕刻乐器图像，尚存各种乐器雕刻500余件，27种，乐队组合60余组，有表现佛界的专门性伎乐、规模宏大的天宫伎乐，也有态势缥缈悠逸的飞天伎乐。下面以三个具有代表性的石窟为例探讨。

1. 仙乐飘飘尽笙歌，中国最早的音乐厅（第12音乐窟）

（图1. 第12窟前室北壁）
此窟是云冈典型伎乐窟的代表，位于

石窟区中部，分前、后室窟。当入居其中，环目四壁，那布满四壁的十方诸佛、层层叠叠的飞天伎乐组成了一个宏大的音乐仪式。前室北壁（图1）门楣舞伎群是专以表现舞蹈的雕刻。最上层天宫伎乐列龛结构宏大，形式侈丽。窟顶浮雕有五躯夜叉伎乐，其中一伎者的“弹指”，是龟兹舞蹈动作中的典型特征。伎乐天手执各种乐器，或吹或弹，演奏着美不胜收的天宫音乐。据统计，十二窟中各种大小乐器雕刻就有14个种类、47件之多，这些乐器，有的来自番汉，有的来自西域。乐队以弹拨、打击、吹奏三大部分组成，充分体现了北魏时期的音乐特色，前室最上层所雕乐器自西向东依次有吹指、齐鼓、排箫、横笛、箏、琵琶、鼙鼓、竖箏、琴、细腰鼓、义嘴笛、法螺、鼓等，都是西凉、龟兹、天竺等国的乐器。由此看出，北魏时期丝路交通顺畅，各国往来频繁，《疏勒乐》《西凉乐》等一批乐曲在此时传入中原。《西凉乐》以高度的艺术价值和独特的民族风格，加之北魏最高统治者的大力推崇，成为北魏平城地区的社会音乐风尚；《龟兹乐》也是北魏通西域时，迁至平城，为音乐文化交流融合发展，做出了重要贡献。因此云冈石窟中伎乐演奏的乐器，是民族艺术融合的体现。

2. 第38窟的“幢倒伎神”与“音乐树”

（图2. 第38窟东壁音乐树及供养人）

这是晚期石窟中雕刻内容最丰富的一窟，位于石窟区西部。北壁下层的“幢倒伎神”浮雕（图2），爬杆倒舞的缘幢杂技，旁边有以横笛、胡笳、排箫、阮咸、箫、细腰鼓等乐器为其伴奏的乐伎。其刻画的表现情况，也是研究中国杂技史的宝贵资料。东西两壁各雕两株七宝化生树，俗称“音乐树”，树枝头着花，花上各一童子各持天乐共奏，歌颂佛德。七宝树，是佛经中所描绘之树。《佛说无量寿经》：“又其国土，七宝诸树，周满世界……清风时发，出五音声，微妙宫商，自然相和。”“微风徐动，吹诸宝树，演出无量妙法音声”“第六天上万种乐音，不如无量寿国诸七宝树一种音声千倍也。”匠师巧妙地在化生树枝头

精雕数层生动活泼的莲花化生童子，各持乐器演奏，将极乐世界微妙和雅之音声，赋予涵咏不尽的意境，体现了雕刻家们高超的艺术表现力。

该窟窟顶的雕刻也十分精彩。方格平中刻大莲花，围绕化生童子、诸天仆乘，四周十个平格内雕刻二十身飞天乐伎，演奏的乐器为曲颈琵琶、排箫、箏、笛、胡笳、五弦琵琶、笙、箏、篪、羯鼓、担鼓、琴、细腰鼓、横笛14种。其中百戏杂技和音乐树的雕刻生动地反映了佛教思想和北魏的社会生活。

3.34窟飞天

（图5、图6. 第34窟西壁飞天）

所谓飞天，是指窟中歌舞、奏乐的伎乐神像，这些神像都作凌空飞舞的形状，因而称作“飞天”。第34窟西壁的飞天（图5、图6），是云冈石窟中最美的飞天。这是云冈舞蹈艺术的升华，也是人间舞姿的艺术再现，她们或腾空而起御风而行，或足尖着地婀娜旋转，舞姿优美，柔若无骨，体现出盘旋、舒展、秀婉等诸多含义，石窟中所见双飞燕、吸腿跳、倒踢等动作，至今仍用于戏曲舞蹈和民间舞蹈中。雕刻的线条虽然粗犷，姿态却细腻传神，体现出一种大家闺秀的淑女风范。从艺术创作理念和艺术表现风格上，都体现了中华民族的审美意识。

云冈石窟飞天继承汉代石刻遗风，融进中国绘画意蕴，结合民间百戏，歌舞杂技生活原形，可以说集佛教、历史、民族、民俗、艺术等特征于一体。对于我们更好地理解本民族审美意识、审美情趣、弘扬本民族优秀文化艺术传统有着重要的现实意义。

结语

云冈石窟完整地把一个王朝的百年大业、精神风貌、意识形态、社情民俗，形象化艺术化地缩影、镌刻在一壁岩石之上，它不但继承和发展了秦汉时代的艺术传统，又吸收融合了外来的艺术精华，创造出独特的风格，对以后隋唐艺术的发展起到承上启下的作用。它是我国各民族共同创造的艺术结晶，也是中外文化交流的见证。

作者系中国音乐学院2006级硕士研究生

（责任编辑：丁旭东）